

眼前有画

——“造园三境界”之“眼前有景”的再认知

刘路祥¹, 田 芑^{2*}, 田朝阳¹

(1. 河南农业大学 园林系, 河南 郑州 450002; 2. 苏州园林设计院, 江苏 苏州 215000)

摘要: 文章分析了中国传统园林“如画”赏园对“如画”造园的影响, 辨析了景与画之间的共同点和区别, 揭示中国传统园林尤其是江南园林所追求和达到的高度不仅仅是童寯先生在“造园三境界”中所言的最高境界——“眼前有景”, 更是“眼前有画”。区分“眼前有景”与“眼前有画”的差别, 对传承中国传统园林如画赏园和如画造园都具有重要的理论和实践意义。

关键词: 传统园林; 造园三境界; 景; 如画; 眼前有画

中图分类号: J 59; TU 986 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008 - 7192(2017) 04 - 0075 - 06

在《江南园林志》的总论中, 童寯先生提出“盖为园有三境界”的说法: “第一、曲折尽致; 第二、疏密得宜; 第三、眼前有景”^{[1]16}。童明在《眼前有景——江南园林的视景营造》一文中对这三境界的思想进行了详细解读^[2]; 周宏俊在《试析〈江南园林志〉之造园三境界》一文中对造园三境界的背景、内涵与意义进行深刻探寻^[3]; 董豫赣亦曾对造园三境界的关系和层次进行过详细论述。此外, 查方兴, 钟曼琳等人在各自学位论文中亦对“造园三境界”有过深入的讨论与分析^[4-5]。

“眼前有景”是童寯先生认为的为园之最高境界。然而, 童寯先生在其“三境界”中, 却并未谈及“画”字。中国园林的“如画”欣赏与营造古已有之, 如唐代王维评中国园林为“立体的画”。至山水画成熟的宋代, 洪迈说“江山登临之美, 泉石赏玩之胜, 世间佳境也, 观者必曰‘如画’”^{[6]216}。此后清初画家王鉴说“人见佳山水, 辄曰如画”, 透露出“如画”与自然欣赏的常态联系^[7]。现代学者管少平的《两种如画美学观念与园林》、顾凯的《中国园林中的“如画”欣赏与营造的历史发展及形式关注》、金秋野的《可变之

“观”与可授之“法”》、王欣的《如画观法》等文亦有对中国园林的“如画”欣赏与营造深入研究^{[7-9], [10]59-113}。

景是造园的专业词汇, 而画作为绘画的专业词汇, 两者在园林营造中有何关联和区别, 本文着重对眼前有景和风景如画进行探讨, 探寻在园林中实现风景如画的营造方法。

一、画对景的影响

1. 画对景的影响的时期界定

画对景的影响在中国园林中分为欣赏和营造两个层次。事实上“如画”观念在中国园林欣赏和园林营造中, 分别有着非常不同的历史进程。中国园林中对景的“如画”欣赏, 要远早于“如画”营造^[8]。

在六朝时将绘画与自然景色相关联的认识就已出现, 通过绘画来观赏自然景物的方式, 也很自然地引入欣赏具有自然景致营造的园林^[7]。唐代对于风景与绘画关联的观念呈现出加强的趋势。宋代以来, 随着文人画家增多, 以绘画为把握自然的方式越发普遍, 欣赏园林时将风景比拟为绘画也越发常见。再到明代中期, 以“如画”

收稿日期: 2017-03-13

作者简介: 刘路祥(1990-), 男, 河南农业大学风景园林学硕士研究生, 研究方向为风景园林规划设计; 田 芑(1990-), 女, 苏州园林设计院硕士, 研究方向为风景园林规划设计。E-mail: 1523536393@qq.com

*通讯作者: 田 芑

观念来欣赏园林,已成为普遍而自然的事情^[8]。

尽管唐宋以来,出色的造园与绘画都追求山水意趣,山水画与园林都具有某些相类似的特点,然而,明代中期以前尚未出现自觉、明确地使用绘画方法原则直接指导园林营造^[8]。据顾凯考证到明代中期以后,逐渐有记载体现以画入园;到晚明,董其昌提出“公之园可画,而余家之画可园”,视为文人观念中园画相通,以画入园的标志^[8]。此时,“如画”终于确立为园林境界所追求的目标和营造的原则^[11]。

2. 画对景的影响的先例

晚明以后,绘画开始对造园产生技法操作上的影响。明末著名文人李渔的独创性设计——便面窗(图1),以其窗形,使“船之左右,止有二便面,便面之外,无他物矣。坐于其中,则两岸之湖光山色……连人带马,尽入便面之中,做我天然图画”^[12]。船侧之景,俱因此窗的设立而成画。正如李笠翁所言:“同一物也,同一事也,此窗未设以前,仅作事物观;一有此窗,则不烦指点,人人俱作图画观矣。”^{[13]203-204}李渔的便面窗建立了画与景的转化途径,在观者眼中,经过此窗,一般“事物”俱转化为“画”。由此以“如画”欣赏观念对李渔之影响可见一斑。

图1 李渔便面窗^[12]

李渔发现并一语道破了“事物”和“图画”之间的转换机制。其后李渔再做出的“尺幅窗、无心画”(图2)的变通设计,尽管具体方式有所不同,亦足以证明如画对观景心切的李渔起到的影响。

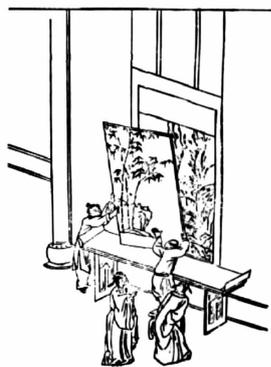

图2 尺幅窗^[12]

二、景与画的关联与区别

1. 景与画的关联

(1) 目的、要素及透视方法的关联。景与画都以使人愉悦为目的,而且两者的组成要素,一般都有山水、花木、鸟兽鱼虫等。此外,在景观元素的选取上前者学习后者的“外师造化”,尽量搜奇,以至于“计步仅四百”,也可“自得所谓江南之胜,惟吾独收矣”^{[14]42}。正因此关联才可以景为画,以画为园(景)。景可成画,画可成景,正如董其昌所言“画可园,园可画”,由此李渔才可实现景与画的转化。此外,在观看方式上,中国山水画中的距离与空间的处理方式是散点透视法。而现实中风景的观看要求也是散点透视。

(2) 画种、画派、画风及构图方式的关联。按画中物理要素不同,绘画可分为山水画、花鸟画、鱼虫画等不同画种。不同画种展示的物理对象较为纯粹,且以山水画为主;与之对应,园中也有山水、花鸟、鱼虫等景物,区别在于这些物理对象混在一起,如果不具备画家的眼界,难以区分,而且普通游园者多以山水作为主要园景观赏,忽略了其中的花鸟、鱼虫等景物。

画有画派之分,如以荆浩、关仝为代表的北方山水画派(图3a)和以董源、巨然为代表的南方山水画派(图3b),以及南宋四家(李唐、刘松年、马远、夏圭)和元四家(黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇)等,与之对应,园林设计营造效法山水画,也有雄浑的北方皇家园林(图3c)和细腻的江南私家园林(图3d)。精通绘画的晚明造园家计成、李渔等人必然受到画论的影响。

a 南方画派 关全
《关山行旅图》

b 北方画派 董源
《龙宿郊民图》

c 北方园林谐趣园

d 江南园林寄畅园

图3 画派与园林流派

画有画风之分。画风可按多种标准划分。如以构图划分画风，马远构图多用边角形式，夏圭常

以半边景物表现空间，故有“马一角，夏半边”之说（图4）。园林中也有对应的景物构图（图5）。

a 《山径春行图》马远

b 《梧竹溪堂图》夏圭

图4 绘画中不同构图的画风

a 马一角式构图

b 夏半边式构图

图5 园林中对应绘画画风的构图造景

(3) 创作思想与目的的关联。景（园林园景）与画（山水画）都受美学观念的影响和指导。实际上，中国传统园林与山水画在思想观念上本来就有着相同的渊源，有着一致的目的，在创作方法上有很多类同并相互影响。在美学意义上，两者是异质同构。在创作思想和目的上，山水画和园林都直接关涉如何欣赏和表现自然，以及反映人与自然关系的问题，两者都受到儒释道思想的深刻影响，尤其道家思想的影响是决定性的^[7]。

2. 景与画的区别

按照绘画的要求，一幅画的组成部分当有画框、景和画布，即：纸画 = 画框 + 景 + 画布。

按照如画造园的要求，眼前有画当有景框、

景和粉墙，即：园画 = 窗框（门框、墙框） + 景 + 粉墙。

(1) 裸观成景与框观如画。没有框的景，称为裸观。加上框后，即可成画，但仅仅是画的雏形。在将自然风景转变为审美对象的过程中，风景至少首先是通过视觉看到的自然，进而能“看到什么”，获得什么样的审美享受，则取决于怎么看，如画我们用“如画之眼”（设置的窗框）观景的结果。

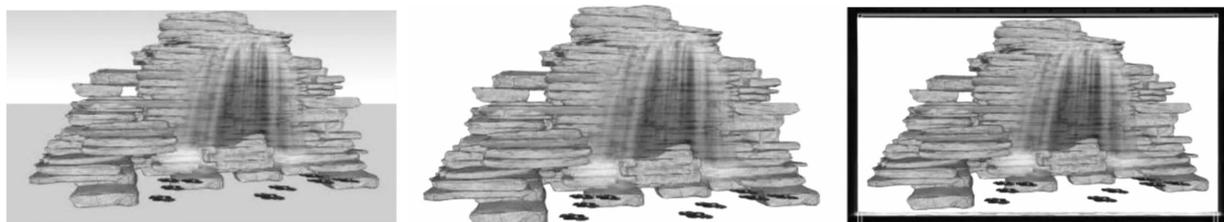
(2) 自然成景与粉墙如画。在景的基础上，再加上背景的画布（白墙），才变成真正的画。

中国园林中园景常以粉墙为底（画布），窗框为画框视之，犹如一幅画，被称为“窥视效应”。

如图6a、图7a为自然背景的假山景观,图6b、图7b是粉墙为底的假山、置石园景,图6c、图7c是加上画布和画框后的景——画。中国园林中的窗子等设施正是利用“窥窗效应”来产生画的效果的^[15]。正如宗白华先生说:“窗子在园林建筑艺术中起着重要的作用。有了窗子,内外就发生交流。经过窗子的框框望去,就是一幅画”^{[16]36}。依宗白

华先生所言,中国传统园林中随处可见窗子框框下的景形成一个个框景,它们就是一幅幅画。

由李渔的便面窗和无心画以及宗白华先生所言可知,景与画的实质区别在于观看方式的不同——景是不加修饰的裸观,画是加以窗框的框观。

a 裸观的景(假山)

b 粉墙背景的景(假山)

c 框取的景(假山)

图6 绘画中景到画的演化

a 苏州园林中的裸观的景

b 苏州园林中的粉墙为纸

c 苏州园林中的墙洞为框

图7 园林中景到画的演化

(3) 剪辑成景与收避如画。艺术来源于生活而高于生活。中国传统园林“师法自然,高于自然”,大自然的景物并非全是优美的,因此,园林中的景,是大自然美丽事物的剪切。拳石当山,勺水当湖,缩天移地,是对大自然景物的缩移剪辑。以中国传统园林假山为例,假山是“假”借自然山体之起伏绵延之形态,是自然名山大川的剪辑缩影。同理,绘画中的景物也是美丽事物的拼贴。故而,《园冶》中有“嘉则收之,俗则避之”之说。画布、粉墙可以突出景物,画框、景框可以规避俗物。

三、眼前有景与眼前有画

中国园林以画理构园,园林中的景物也就自然举目如画。园林中各种洞门、窗格、门框等等常常充当园林中的取景框,把透过窗洞看到的景物收束其中,从而自成一幅古朴的图画,画意甚浓。

而园林中的白墙往往成为这幅画的背景,通过在白墙前点缀湖石花木等组成一幅山石花木画。

贝聿铭先生的苏州博物馆中的片石假山被称神来之笔。贝先生以粉墙为底,用片石绘制了一幅绵连幽远的画作。从预先设定的窗框观之,是一幅优美的画作,可谓眼前有画(图8a、图8b)。然而斜观假山(图8c)有瞬间崩塌之感,石头走向像打了败仗溃不成军的队伍一样,画意全无,但仍不失为眼前有景。李兴刚的绩溪博物馆的假山(图9),亦是裸观为景,框观如画。笔者以为熟谙苏州园林的贝先生追求的绝不仅是“眼前有景”,更是“眼前有画”。

中国传统园林更是如此,其框景做法样式甚多(图10),如苏州沧浪亭(清时重修)全园窗式共有108种,每一窗框必有景对应,一个个框景犹如不同形式的画框装裱后的画作^[17]。今人游园,观赏窗景,“得意酣歌之顷,可忘作始之李笠翁

乎?”^{[13]183}可见,园林中框景的追求亦受李渔的影响,其追求的实质也和李渔一样是“眼前有画”。

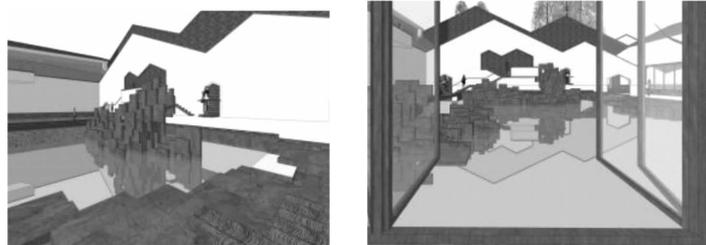

a 中庭门窗北望假山

b 透过窗框北望假山

c 苏州博物馆假山

图8 苏博的片石假山

a 绩溪博物馆假山

b 透过门框望向假山

图9 绩溪博物馆的假山

图10 传统园林中的画(框景)

四、结 语

“如画”在中国传统园林中所起到的重要作用不可一概而论,其在中国传统园林中分为“如画”的欣赏和“如画”的营造,两者有着完全不同的时间进程。对于中国传统园林,“如画”的欣赏意即用山水画的评价标准来批评、鉴赏园林,反过来,要使园林如画,就需要用山水画的艺术、美学观念和创造手法来指导园林的设计建造。这样的“如画”赏园作为“如画”造园的先导,在明代中期已经完全确立,且越发频繁而深入园林和山水画效果的关联,为晚明时期确立“如画”造园提供了坚实的基础。

中国的“文人园”可以说是循着“文人画”

而发展起来的,明代计成在《园冶》中有“宛如画意”之说。真正影响中国园林的是为园之人对画意的追求。在明晚期最终将“如画”确立为园林境界所追求的目标和营造的原则,成为园林优劣评判的一个标准,对园林的发展有着非凡的意义。

景与画不同,两者交叉后画对景产生影响。中国园林园景与画的实质区别在于观法的不同,前者裸观形成眼前有景,后者框观形成眼前有画。中国传统园林尤其江南园林框景的大量出现,使得处处框景,以致处处如画,由此可见园林营造者对画意的追求。中国园林追求的实质和达到的高度不仅是童寯先生所言的造园最高境界——“眼前有景”,确切地说更是“眼前有画”。理解其

中的差别,对传承中国传统园林如画赏园的观点和如画造园的现实操作都具有重要理论和现实意义。

参 考 文 献

- [1] 童嵩. 江南园林志[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2014.
- [2] 童明. 眼前有景——江南园林的视觉营造[J]. 时代建筑,2016(5):56-66.
- [3] 周宏俊. 试析《江南园林志》之造园三境界[J]. 时代建筑,2016(5):67-71.
- [4] 查方兴. 眼前有景——浅析《江南园林志》“三境界说”的涵义[D]. 北京:中国美术学院,2010.
- [5] 钟曼琳. 造园“三境界”对赖特和康的现代建筑作品的剖解研究[D]. 北京:中国建筑设计研究院,2013.
- [6] 洪迈. 容斋随笔[M]. 北京:中华书店出版社,2005.
- [7] 管少平,朱钟炎. 两种如画美学观念与园林[J]. 建筑学报,2016(4):65-71.
- [8] 顾凯. 中国园林中的“如画”欣赏与营造的历史发展及形式关注[J]. 建筑学报,2016(9):57-61.
- [9] 金秋野. 可变之“观”与可授之“法”——《如画观法——传统中国山水画视野构造之建筑设计》研讨会[J]. 建筑学报,2014(6):1-9.
- [10] 王欣. 如画观法[M]. 上海:同济大学出版社,2015.
- [11] 顾凯. 画意原则的确立与晚明造园的转折[J]. 建筑学报,2010(S1):127-129.
- [12] 朱雷. 有关李渔“便面窗”的分析——借助于媒介的思想看空间的转换[J]. 华中建筑,2006(10):162-163.
- [13] 李渔. 闲情偶寄图说[M]. 王连海,注. 济南:山东画报出版社,2003.
- [14] 计成. 园冶[M]. 陈植,注. 北京:中国建筑工业出版社,1988.
- [15] 王中原. 对“风景如画”的美学探讨[J]. 东南大学学报,2013(1):75-77.
- [16] 宗白华. 美学散步[M]. 上海:上海人民出版社,2005.
- [17] 封云. 园景如画——古典园林的框景之妙[J]. 同济大学学报,2001(10):1-4.

The Picturesque View in front of the Eye

——A discussion of “there is a scene in front of the eye” proposed by Tong Jun in “three states of landscape gardening”

LIU Lu-xiang¹, TIAN Peng², TIAN Chao-yang¹

(1. Henan Agriculture University, Zhengzhou 450002, China; 2. Suzhou Landscape Design Institute, Suzhou 215000, China)

Abstract: This paper studies how the appreciation of the picturesque Chinese traditional gardens influences the picturesque garden-making. Analyzing the similarity and difference between the scene and the picture, the paper reveals that the essence and highest pursuit of Chinese traditional gardens, especially those on Changjing Delta, is not only the highest state of “there is a scene in front of the eye” put forward by Tong Jun in his “three states of landscape gardening”, but also the preferable one of “there is a picturesque view in front of the eye”. The distinction between them is of theoretical and practical significance for the inheritance of Chinese traditional “picturesque” appreciation and “picturesque” gardening.

Key words: traditional garden; three states of landscape gardening; scene; picturesque; there is a picturesque view in front of the eye

【编辑 程广平】